

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

А.А.Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
(наименование дисциплины)

Направление подготовки **44.04.01 «Педагогическое образование»**

Направленность (профиль) **«Региональный культурно-познавательный туризм»**

Уровень высшего образования **Магистратура**

Форма обучения **заочная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
4	3 зет 108 ч.		14		94	зачёт
Итого	3 зет 108 ч.		14		94	зачёт

Владимир 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусства» являются содействие становлению специальной *профессиональной компетентности* магистра педагогического образования путем расширения художественного кругозора студента и обогащения его опыта восприятия художественных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм». Курс «Анализ и интерпретация произведений искусства» способствует развитию представлений о разновидностях методологических принципов анализа произведения искусства, знание которых необходимо для осуществления профессиональной деятельности в сфере культурно-познавательного туризма.

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусства» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 и предполагает тесную связь с дисциплинами «Региональная культура в контексте МХК», «Культурология», «Эстетика», «Художественно-культурная жизнь региона», «Методика просветительской деятельности», «Региональная музыкально-театральная культура» и реализуется параллельно с ними, опираясь на представленный в них материал. Дисциплина используется при формировании содержания Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1),
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3),
- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17),

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1)Знать:

- формы и методы разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и Интернета
- методологию анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов

2)Уметь:

- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы профессиональной деятельности в области культурно-просветительского туризма
- изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения;

3)Владеть:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС		
1	Искусство в системе культуры. Язык искусства	4			4			3 1	2/50%	Письменная работа
2	Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства. Временные искусства.	4			4			3 1	2/50%	Контрольная работа
3	Пространственные искусства. Пространственно-временные искусства.	4			6			3 2	3 /50%	Эссе
Всего					14			9 4	7/50%	Зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видеозаписей, методических пособий, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 50 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется в форме проверки подготовки к семинарским занятиям, самостоятельно выполненных анализов произведений искусства, обзоров искусствоведческих статей, работы с научной литературой, подготовки докладов, проведения музыкальных викторин. 1-й контроль предполагает проведение самостоятельной письменной работы, 2-й – подготовку контрольной работы, 3-й – написание эссе на одну из предложенных тем.

В конце IV семестра сдается зачет, который включает в себя устные ответы на вопросы.

Задания к контролю № 1

Подготовиться к письменной работе по вопросам:

1. Тождественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Охарактеризуйте основные фазы бытия художественного образа как процесса. Насколько правомерно утверждение, что развитие художественного образа бесконечно.
3. Охарактеризуйте особенности творческой деятельности в области различных видов искусства.
4. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано художественное произведение?
5. Есть ли различие в смысле понятий «Анализ» и «истолкование»? Можно ли проникнуть в глубины художественного образа только при помощи анализа? Мотивируйте свою точку зрения.
6. Дайте определение понятия «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства.
7. Покажите на конкретном примере, почему и как от поколения к поколению меняется восприятие произведений искусства.
8. Охарактеризуйте роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Назовите виды экскурсий.

Задания к контролю № 2

Вопросы к контрольной работе:

1. Перечислите формы понимания литературного произведения.
2. Тождественны ли понятия «литературный язык» и «язык литературы».

3. Охарактеризуйте структурные особенности языка литературного произведения.
4. Раскройте следующие понятия: «сюжет», «фабула», «композиция». Покажите их художественные функции.
5. Проанализируйте причины ваших литературных предпочтений.
6. Какое значение имеет контекст для понимания литературного произведения?
7. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.
8. Специфика восприятия поэзии и прозы.
9. Охарактеризуйте понятия «классическая музыка» и «современная музыка».
10. Какое значение в музыке имеет понимание законов жанра?
11. Какие тенденции преобладают во взаимодействии музыки и слова, музыки и драмы?
12. Проанализируйте причины ваших музыкальных предпочтений.
13. Какое значение имеет контекст для понимания музыкального произведения?
14. Покажите на примерах современные трансформации оперного и балетного жанров.

Задания к контролю № 3

Подготовить эссе на одну из предложенных тем:

1. Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
2. Взаимовлияние искусства и идеологии.
3. Взаимодействие искусства и повседневности.
4. Искусство как мир ценностей.
5. Культовые аспекты искусства.
6. Искусство и мораль.
7. Искусство и воспитание.
8. Эпоха, направление, стиль в искусстве.
9. Особенности художественного восприятия.
10. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
11. Экскурсионные ресурсы и возможности Владимирской области.

Вопросы к зачёту по дисциплине

1. Искусство как вид духовно-практической деятельности.
2. Феномен и проблема происхождения искусства.
3. Полифункциональность искусства.
4. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
5. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.

6. Ведущие художественные музеи мира и РФ.
7. Произведение искусства и его эстетическая функция.
8. Современная система представлений о сфере художественного творчества как эстетической деятельности.
9. Проблема формы и содержания в искусстве. Эстетическое чувство.
10. Проблема восприятия и понимания произведения искусства.
11. Образность как отличительная черта художественного мышления.
12. Художественный образ как эстетический знак, его основные особенности.
13. Произведение искусства как художественная модель мира.
14. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
15. Специфика языка различных видов искусства.
16. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства (эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический).
17. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
18. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
19. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
20. Изобразительное искусство, его виды и жанры
21. Форма и содержание в изобразительном искусстве.
22. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
23. Изобразительное искусство и художественный образ
24. Пространство и время в изобразительном искусстве
25. Синтез искусств в архитектуре.
26. Синтез искусств в театре.

Методические указания к самостоятельной работе студента.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Контроль выполнения самостоятельной работы проводится на индивидуальных занятиях. Главными видами самостоятельной работы являются изучение учебно-методической литературы, выполнение практических заданий

по анализу произведений искусства, подбору фрагментов анализа художественных произведений в научной литературе, разработке тем экскурсий.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Особенности художественного восприятия.
2. Социальное бытие изобразительного искусства.
3. Религиозное искусство и понятие сакрального образа. Связь искусства и сакрального.
4. Искусство и нравственность. Искусство и воспитание.
5. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
6. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
7. Роль экскурсий с показом произведений искусства, их цели, воспитательно-познавательные задачи. Виды экскурсий.
8. Подобрать примеры анализа произведений искусства в научной литературе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература

1. Куренкова, Р. А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография/ Р. А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). - Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015. - 199 с. : ил. Библиогр.: с. 188-195. (библ. ВлГУ)
2. Филановская, Т. А. Культурология [Текст] : курс лекций : учебное пособие для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. А. Филановская ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Владимирский гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых". - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. - 67, [1] с.
3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .

Дополнительная:

1. Барчуков, И. С. Методы научных исследований в туризме : учебное пособие для вузов по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / И. С. Барчуков .— Москва : Академия, 2008 .— 221 с.
2. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарики, 2011 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.
3. Высоцкая, Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.
4. Музееведение [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности 031502 - музеология / Л. Г. Гужова [и др.] ; Владимирский государственный университет (ВлГУ) ; под ред. Н. В. Мягина .— Электронные текстовые данные (1 файл : 772 Кб) .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2010 .— 115 с. — Заглавие с титула экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 110-115 .
5. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для гуманитарных специальностей вузов / Т. Ю. Юренева .— Москва : Академический проект : Альма-Матер, 2007 .— 559 с.

Периодические издания

1. Журнал «Вокруг света»
2. Журнал «Гео»
3. Журнал «Вояж»

Интернет – ресурсы:

Архитектура России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rusarh.ru/>. – Загл. с экрана.
Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.unesco.ru/>. – Загл. с экрана.

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.wikipedia.org/>. – Загл. с экрана.

Деревянное зодчество [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.derzod.by.ru/>. – Загл. с экрана.

Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/> – Загл. с экрана.

Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hist-sights.ru/>. – Загл. с экрана.

История архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.arhitekto.ru/>. – Загл. с экрана.

Малые города России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.towns.ru/>. – Загл. с экрана.

Путеводитель по России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mccme.ru/putevod/>. – Загл. с экрана.

Русский город [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russiancity.ru/>. – Загл. с экрана.

Усадьбы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.krasivoe.ru/>. – Загл. с экрана.

Храмы Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <http://hram.codis.ru/>. – Загл. с экрана.

Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.temple.ru/>. – Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ направленность (профиль) «Региональный культурно-познавательный туризм».

Рабочую программу составил: А.В. Данилова
К.ф.н., доцент _____

Рецензент:
Начальник отдела музыкального просвещения
Владимирской Областной Филармонии Попова Е.Г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО
Протокол № 6 от 10.02.15 года.
Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИИХО

Протокол № 9 от 10.02.15 года.
Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.09.15 года

Заведующий кафедрой Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

